大课间实践技能培训

DA KE JIAN SHI JIAN JI NENG PEI XUN

素质教育普及评书知识指南

SU ZHI JIAO YU PU JI PING SHU ZHI SHI ZHI NAN

主编 潘秀英

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

评书以述事为主、代言为辅，具有一人扮演许多个角色的特点，演出时通常是一个到两个演员，凭借极其简单的道具，或说或唱，或边说边唱，把叙述故事和塑造人物有机的结合在一起，中间也穿插着一些评论和抒情，形式极其灵活多变，它非常适合表达表演者的思想感情和反映当时的社会生活。

大课间实践技能培训

素质教育普及
评书知识指南

主　　编：潘秀英

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

评书知识指南 / 潘秀英主编. -- 合肥: 安徽美术出版社, 2012.8
(大课间实践技能培训·素质教育普及)
ISBN 978-7-5398-3339-2

Ⅰ. ①素… Ⅱ. ①潘… Ⅲ. ①评话 - 中国 - 青年读物
②评话 - 中国 - 少年读物 Ⅳ. ①J826.8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 174452 号

大课间实践技能培训·素质教育普及
评书知识指南
主　　编： 潘秀英

出 版 人： 郑　可　　**责任编辑：** 张李松　陈　远
选题策划： 圣泽文化　　**责任印制：** 李健森　徐海燕
版式设计： 刘　晗
出版发行： 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
社　　址： 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版
传媒广场 14 层　邮编：230071
营 销 部： 0551-3533604（省内）　0551-3533607（省外）
印　　刷： 永清县晔盛亚胶印有限公司
开　　本： 787 × 1092　1/16　**印　　张：** 12
版　　次： 2012 年 10 月第 1 版
2012 年 10 月第 1 次印刷
书　　号： ISBN 978-7-5398-3339-2
定　　价： 26.80 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

目　　录

第一章　评书的基本常识 …… 001

第一节　评书产生的历史过程 …… 002

第二节　评书的定义 …… 005

第三节　评书的艺术特征 …… 008

第四节　评书的艺术表现方法和手段 …… 013

第五节　评书与评话的对比 …… 015

第六节　评书的发展历程 …… 019

第二章　评书的流派 …… 023

第一节　云南评书 …… 024

第二节　北方评书 …… 028

一、北京评书的起源和发展 …… 028

二、东北评书的兴起 …… 030

三、北方评书的艺术特色 …… 031

四、北方评书的特点 …… 032

第三节　四川评书 …… 034

第四节　山东曲艺的改革 …… 037

一、山东快书的革新 …… 037

二、山东琴书的成功蜕变 …… 038

三、山东大鼓的复兴 …… 039
第五节　评话 …… **041**
一、扬州评话 …… 042
二、福州评话 …… 048
第三章　评书的分类方法和类别 …… **051**
第一节　传统分类法 …… **052**
一、传统评书 …… 052
二、新编历史评书 …… 052
三、现代评书 …… 052
第二节　现代评书分类法 …… **054**
一、袍带类 …… 054
二、侠义类 …… 054
三、纪实类 …… 054
四、传记类 …… 055
五、史话类 …… 055
六、革命类 …… 055
七、神怪类 …… 055
八、公案类 …… 056
九、世界类 …… 056
十、才情类 …… 056
第四章　评书的艺术结构 …… **057**
第一节　梁子 …… **058**
第二节　扣子 …… **060**
一、扣子 …… 060

二、坨子 …… 062
第三节 剪裁 …… 063
第四节 开脸儿与摆砌末子 …… 066
一、开脸儿 …… 066
二、摆砌末子 …… 067
第五节“书胆”、“摘挂”、“口技” …… 068
一、书胆 …… 068
二、摘挂 …… 069
三、口技 …… 070

第五章 评书艺术的重要内容 …… 071

第一节 评书的笔法 …… 072
一、评书的七种笔法 …… 072
二、评书的十三种笔法 …… 073
第二节 评书的取材 …… 074
第三节 评书的听众 …… 075
第四节 闲暇社会与评书 …… 077

第六章 嘴上的艺术——说书技巧 …… 079

第一节 熟悉历史，吃透书本 …… 083
第二节 刷掉败笔，有张有弛 …… 085
第三节 控制节奏，掌握情绪 …… 086
第四节 照本宣科，评书大忌 …… 087
第五节 评书表演，融为一谈 …… 088
第六节 道具三宝，各有妙用 …… 090

第七节　说书说书，百科全书 …… 091
第八节　纲目为依，梁柱为据 …… 092
第九节　设置扣子，一波三折 …… 093
第十节　惊险情节，奇峰迭起 …… 094
第十一节　审音辩物，赋赞点染 …… 095
第十二节　形容真切，刻画细致 …… 097
第十三节　起伏跌宕，牵动人心 …… 099
第十四节　表演忌讳，时刻谨记 …… 101

第七章　评书欣赏与生活 …… 103

第一节　旧评书 …… 104
第二节　评书新段子 …… 110
第三节　听评书也有学问 …… 111

第八章　京都老评书家 …… 113

第一节　双厚坪 …… 114
第二节　陈士和 …… 116
第三节　连阔如 …… 117

第九章　当代评书大师及其经典作品 …… 121

第一节　评书大王——单田芳 …… 122
一、单田芳《隋唐演义》…… 129
二、单田芳《三侠五义》…… 129
三、单田芳《白眉大侠》…… 130
四、单田芳《明英烈》…… 130

五、单田芳《童林传》…… 130
六、单田芳《百年风云》…… 131
七、单田芳《乱世枭雄》…… 131
八、单田芳评书经典片段欣赏 …… 131

第二节　评鼓书艺术家——陈青远 …… 133

一、陈青远《响马传》…… 135
二、陈青远《三请樊梨花》…… 135
三、陈青远评书经典片段欣赏 …… 135

第三节　评书大师——袁阔成 …… 142

一、袁阔成《西楚霸王》…… 147
二、袁阔成《三国演义》…… 148
三、袁阔成《水浒外传》…… 148
四、袁阔成评书经典片段欣赏 …… 148

第四节　幽默偶像——田连元 …… 151

一、田连元《杨家将》…… 154
二、田连元《小八义》…… 154
三、田连元《刘秀传》…… 154
四、田连元评书经典片段欣赏 …… 155

第五节　书场花木兰——刘兰芳 …… 158

一、刘兰芳《岳飞传》…… 162
二、刘兰芳《五凤朝阳刀》…… 162
三、刘兰芳《赵匡胤演义》…… 162
四、刘兰芳《杨家将全传》…… 163
五、刘兰芳评书经典片段欣赏 …… 163

第六节　评书女杰——连丽如 …… 166

一、连丽如《东汉演义》…… 167

二、连丽如《三国演义》…… 167
三、连丽如《大隋唐》…… 167
四、连丽如评书经典片段欣赏 …… 167
第七节　后起之秀——张少佐 …… 170
一、张少佐《杨家神枪》 …… 174
二、张少佐《豪气惊天》…… 174
三、张少佐《童林传》（又名《雍正剑侠图》）…… 175
四、张少佐《小李飞刀》（又名《多情剑客无情剑》）…… 175
五、张少佐评书经典片段欣赏 …… 176
第十章　评书的现状及未来 …… 179
第一节　评书发展现状 …… 180
第二节　评书未来发展展望 …… 182

第一章

评书的基本常识

第一节　评书产生的历史过程

评书是一门古老的艺术，它的起源最早可以追溯到春秋战国时代。墨家学派创始人墨子在《耕柱》中曾经提到过说书，也就是今天的评书。

墨子在文章中说："能谈辩者谈辩，能说书者说书。"其中的"说书"就是评书的意思。先秦两汉宫廷中"徘优"的劝谏，其中就有说事的，我们可以把它们也看成是构成评书艺术的重要因素。隋代也有关于侯白被要求为人说书的记载。这种"说书"表演，发展到唐宋两代，便有了专门独立的表演形式，叫做"说话"。"说话"艺术沿至南宋，由于所说内容及表演风格的丰富完善，开始流派纷呈，有所谓"说话四家"。各自以说演历史故事、神怪传奇和宗教故事见长。这种艺术发展到元代又叫做"评话"。到了明代，评书日趋成熟，从那时起，评书开始在中华大地上茁壮成长起来，到了清代一代宗师柳敬亭的出现，把评书推向了高潮。

柳敬亭（约1587–1677年），明末清初著名的说书艺术家，本姓曹，名逢春，有人说他是江苏泰县人，还有人说他是江苏南通人。

他十五岁时因吃官司而逃往他乡，从此浪迹天涯，以说书卖艺谋生，随后改名柳敬亭。由于他十分熟悉社会生活，又得到了对说书艺术颇有造诣的文人莫后光的指点，艺术水平在短时间内得到了很大提高。

柳敬亭先后在江苏扬州、苏州以及浙江杭州、宁波等地献艺，名震江浙一带。后来辗转去了明代留都南京，被一些达官显贵和文化名流所赏识。也就是在这一时期，他结交了明末的东林党复社中人，受到他们一些思想的影响。后来为左良玉幕客，参与政事。明朝灭亡后，柳敬亭随清朝漕运总督蔡士英北上，曾在京、津地区演出，八十岁后仍在安徽及南京等地以说书为生。柳敬亭说书艺术精湛绝伦，堪为一代宗师，说书的内容也大多为抑恶扬善、除暴安良、褒忠贬奸，尤其善于刻画古代的贤臣良将。他说书细致，描绘世态人情的精辟和老练无人出其右，往往能使听书之人身临其境，和书中的人物同呼吸、共命运。

至清代末年，“说书”艺术日益成熟，不仅在汉民族地区十分普及，在少数民族地区也有了相应的艺术表演形式。他们或者用本民族语言说演自己民族的历史与英雄故事，或者吸收汉民族的说书内容丰富自身的节目数量。汉民族的说书表演，在审美上也日趋地方化，其主要标志是采用当地的方言进行说演。于是，各地的说书艺术各自独立而为不同的形式，出现了诸如四川评书、湖北评书、苏州评话、福州评话等冠以地名为称谓的独立种类。但迄今影响较大的说书形式，要数以北京为中心在北方地区普遍流行的“评书”，和以江苏省扬州市为主流行的“扬州评话”。

在观众眼前，但见说书人物，不见说书艺人，像莫后光说的：“听者倘然若有见焉；其竟也，恤然若有亡焉。”说书说到这般境界，可谓出神入化。明末清初许多文人为他作传。文学家张岱、余谯心等也在诗文中描述过他的说书艺术。他对中华民族的评书事业做出了巨大贡献，不仅在于他的书说得好，也在于他培养出了一个承前启后的评书名家王鸿兴。据传，王鸿兴之后有所谓“三臣、五亮、九茂、十八奎”之说。

评书到了清末民初，代表人物有号称“评书大王”的双厚坪。

双厚坪与“戏剧大王”谭鑫培、“鼓界大王”刘宝全并称北京艺术界的“三绝”。双厚坪所说的评书书目甚多，最拿手的是《隋唐》《水浒》《封神榜》《济公传》。他的艺术风格细腻、风趣、生动、最善于描绘细节，于细微处显神奇，尤以刻画人物见长。他说《隋唐》，说到秦琼发配到北平，遇见姑母，把他们之间悲欢离合的情感表达得淋漓尽致，催人泪下。

他虚心好学，博采众长，艺术功底极为深厚。

1930年前后，评书界又有了新鲜血液，涌现出王杰魁、连阔如、陈士和等一批新人。王杰魁，青年时代就开始在北京说评书，抗日战争前即以《东汉》出名。他最拿手的书目是《七侠五义》。如果说，评书以细腻为艺术风格特色，那么，王杰魁则是细中又细。他说书吐字慢，像在拉长音，娓娓道来，别具艺术魅力，又善于使用“变口”，用不同的口音刻画人物。连阔如博采众长，勇于创新，特别是吸取京剧的表演技巧，大大加强了评书的表现力。他的说功、做功、打功都有独到之处，尤其是模仿马跑、马嘶堪称一绝。

到了二十世纪50年代以后，涌现了一批技艺精湛、深受观众欢迎的评书演员，如陈荫荣、袁阔成、李鑫荏、姜存瑞、田连元等。他们各有特色，陈荫荣表演细腻、逼真，尤其擅于运用典故，李鑫荏艺术功力深厚，表演细腻、平和，而袁阔成则是热闹火炽、幽默风趣。

二十世纪70年代末刘兰芳的《岳飞传》一炮打响，先后有数十家电台竞相转播，形成了风靡全国的“岳飞传热”。以刘兰芳《岳飞传》为突破口，评书艺术得以迅速复苏。不论传统评书，还是新编评书，都获得空前的发展，评书园里呈现了百花吐艳的动人风貌。

王杰魁

第二节　评书的定义

评书，又称为“评词”，是我国的一项传统的艺术剧种，也是曲艺的一种，流行于我国的东北、华北和西北一带。评书的表演形式是由一个演员讲故事，通过评书本身的艺术特点，对自己所讲的故事给予评语及评论。评书一般都用普通话讲述，也有使用方言讲述的，它是我国劳动人民创造的一种特殊的口头文学艺术。李渔在《闲情偶寄》中称评书是“话则本之街谈巷议，事则取其直说明言”。春秋战国时期，诸子百家游说诸侯，经常旁征博引，用故事做比喻，后来形成了许多脍炙人口的成语，例如：“怒发冲冠”“刻舟求剑”“滥竽充数”等等，实际上这就是早期的评书。

中国北方地区流行的评书艺术，作为一种独立的说书品种，大约形成于清代初期。许多资料证明，评书虽然是口头讲说的表演形式，但其艺人来源却多为“唱曲”的转行。相传形成于北京的评书艺术，其表演者为柳敬亭的传人王鸿兴，原来就是表演一种叫做“弦子书”的“说唱”艺人；到20世纪初叶，又有许多北方乡村表演“西河大鼓”和“东北大鼓”的评书演员。其中最负盛名的有：“评书大王”双厚坪，“净街王”王杰魁，评书表演艺术家连阔如，评书演员刘兰芳，他们都擅长说冠笏袍服、金戈铁马的历史演义。新中国成立以来，在编演新书方面有成就的演员有袁阔成、田连元、李庆良、田占义等。

踏进书场，只听得演员在说书，故事中虽有千军万马，表演的却只有一人，演员只说不唱，借助一把纸扇作道具，模拟文武百官，用一块醒木击打桌面，渲染情景气氛，从盘古开天地到三皇五帝到现代社会，只说得口若悬河，只听得听众如醉如痴，时而撕杀在战马嘶鸣的古战场，时而置身于杯盘交错的酒席上，真是绘声绘色，活灵活现——这就是评书艺术。

无论是评书、评词还是评话，他们都有一个共同的特点，就是说书时一没布景，二没伴奏，全凭演员的嘴皮子进行口头表演；在表演上也完全

靠说表，口技、噱头、手面和眼神等来塑造人物，叙述故事，抒发情怀，反映社会生活，具有细腻传神，绘声绘色，声情并茂的艺术特色。

评书以北方语音为基础，北京语音为标准音调的普通话语说演。华北和东北的大部分地区均见流行。因使用口头语言说演，所以在语言运用上，以第三人称的叙述和介绍为主，并在艺术上形成了一套自身独有的程式与规范。比如传统的表演程序一般是：先念一段“定场诗”，或说段小故事，然后进入正式表演。正式表演时，以叙述故事并讲评故事中的人情事理为主，如果介绍新出现的人物，就要说“开脸儿”，即将人物的来历、身份、相貌、性格等等特征作一描述或交代；讲述故事的场景，称作“摆砌末”；而如果赞美故事中人物的品德、相貌或风景名胜，又往往会念诵大段落对偶句式的骈体韵文，称作“赋赞”，富有音乐性和语言的美感；说演到关键处或精彩处，常常又会使用“垛句”或曰“串口”，即使用排比重迭的句式以强化说演效果。在故事的说演上，为了吸引听众，把制造悬念，以及使用“关子”和“扣子”作为根本的结构手法，从而使其表演形象、生动而又环环相扣，引人入胜。表演者要做到这些很不容易，须具备多方面的素养，好比一首《西江月》词所说的那样：“世间生意甚多，惟有说书难习。评叙说表非容易，千言万语须记。一要声音洪亮，二要顿挫迟疾。装文装武我自己，好似一台大戏。”

评书的节目以长篇大书为主，所说演的内容多为历史朝代更迭及英雄征战和侠义故事。到了20世纪中叶，也有篇幅较小的中篇书和适于晚会组台演出的短篇书，但长篇大书仍为其

主流。

现在流传下来的传统评书，都具有民间口头文学的特征。它汇集了人民群众的智慧，既是历代评书艺人的心血结晶，也是群众性的艺术创作成果。它通过“册子”（一部书的详细提纲，也称“梁子”）和口传心授的方法流传下来。不同流派、不同演员对一部书的人物塑造、情节安排等，有不同的处理方法，尤其在“评议”方面具有很大的可变性，因人而异的特点很明显。评书艺人既是作者又是演员，他们的表演过程，往往就是精心构思和不断创作的过程。这正是口头文学的特点。

评书的传统曲目有《三国》、《水浒》、《隋唐》、《西汉》、《岳飞传》《英烈传》、《杨家将》等，新中国成立之后还编演了《烈火金刚》、《林海雪原》、《奇印》等一些优秀的现代曲目。

关羽